

漫画达人素描核法系列

- □动漫角色创作技法 · 现代角色篇
- □动漫角色创作技法·幻想篇
- □动漫角色创作技法·拟人篇
- □动漫创作技法•透视构图篇
- □动漫创作技法·光影篇
- ■动漫创作技法·分镜头篇
- □动漫创作技法•色彩篇

定价: 29.00

动漫创作技法

分镜头篇

编写人员名单 (排名不分先后)

矫杰 郑雅丹 孙磊彦 马忠玲 王 绯 刘天锁 剑 矫娜 孙智诚 袁 徐 逢 徐世伟 庞玉生 李 涛 宾

图书在版编目 (CIP) 数据

动漫创作技法.分镜头篇/青岛鑫泰漫画编著.-北京:化学工业出版社,2009.9 (漫画达人素描技法) ISBN 978-7-122-06326-7

I. 动… Ⅱ.青… Ⅲ.动画-技法(美术) Ⅳ.J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第121515号

责任编辑:徐华颖

装帧设计:青岛鑫泰漫画

责任校对:周梦华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张10 2009年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

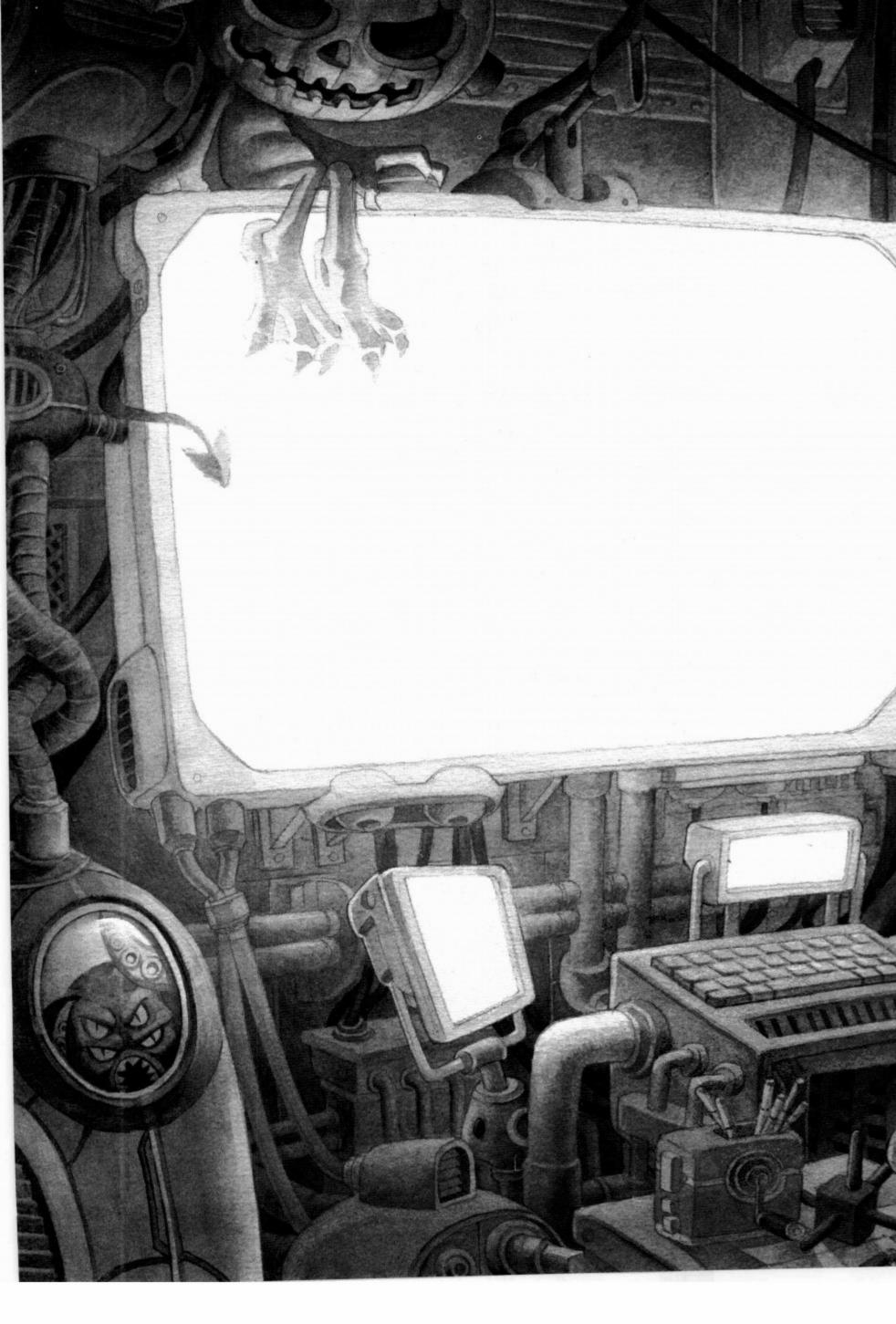
网 址: http://www.cip.com.cn

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

前言

PREFACE

漫画作为一种故事的表现方式,有它独特性。很多人觉得漫画很像变成书的动画片,虽然是静止的图画,却有很强的连贯性,连贯的时间,并看贯的地点,连贯的动作和情节,并有气氛有强烈的渲染。怎样表现故情节,发展来吸引读者? 我们将在这本书里从一个初学者的角度去了解一位漫镜头的。

員录

CONTENTS

<u> </u>	第一章	准备工作	1
0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	一、基本工具	2
		二、绘制流程演示	4
		三、故事绘制流程	6
		四、故事绘制流程展示	20
^	第二章	脚本	25
0	~~~	漫画故事的类型:	26
^	第三章	分镜	41
0		一、分镜的定义	42
		二、分镜的形式	43
0	第四章	台词	81
		一、台词常用表现形式	82
		二、声音	88
		三、台词的作用	90
0	第五章	成稿实例	95 ~
•		一、《反E》	96
		二、《惊悚童话》	108
		三、《我是个坏心眼的女巫》	118
		四、《换换礼品店》	128
		五、《颠覆游戏》	138
0	第六章	版式介绍	149
0		一、A4纸绘制	151

二、A3纸绘制

154

第一章 准备工作

-、基本工具

如果你想成为一位职业的 漫画家,你首先要了解的就 是画漫画常用到的一些专业 工具。

① 我们要准备纸张。漫画作者一般会用专用的漫画原稿纸,我们常用的是旗舰的80克打印纸,28~30元,五百张,还是蛮划算的呦。

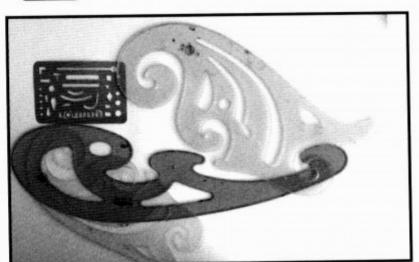

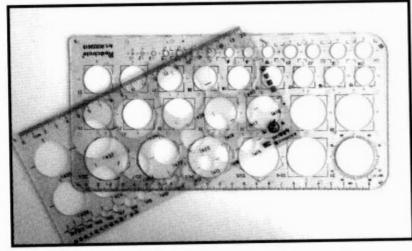

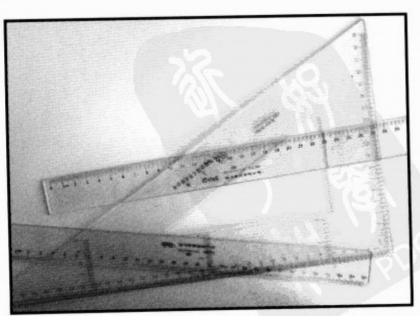

2 我们要用直尺。因为绘制的漫画需要最后完成排版打印,需要根据成册有尺寸地放大,并对边框格的尺寸有不同的要求。除了直尺,还会用到云尺、蛇形尺,是画规范的背景曲线、速度线等不可缺少的工具。

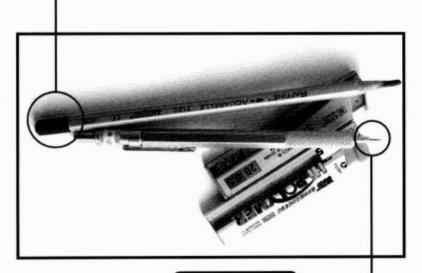

3 4B的橡皮, 2B的自动铅笔, 以及擦片。很多漫画家习惯用红蓝铅笔起稿子, 因为在后期的扫描中可以将红蓝色滤掉而不用擦除。

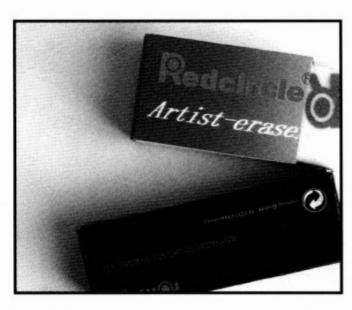

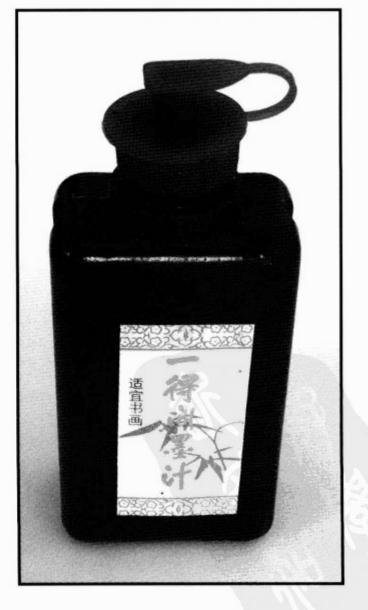

越重越好

4 我们建议用容易买到的一得阁的墨水,质量还不错,价钱也不是很贵。因为墨汁很稠,我们一般要兑水。可以用可乐瓶的盖子,每次不要倒太满,用完倒掉,否则留底会凝固堵塞笔尖。

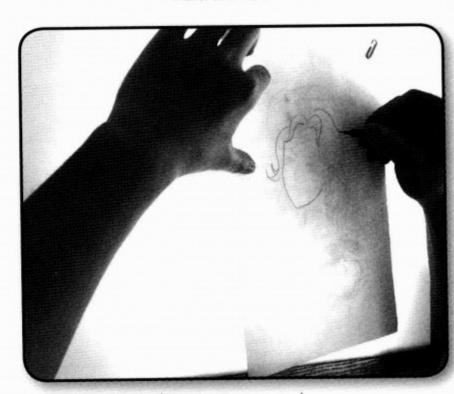

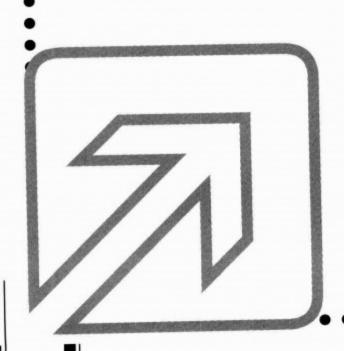
1.起草图

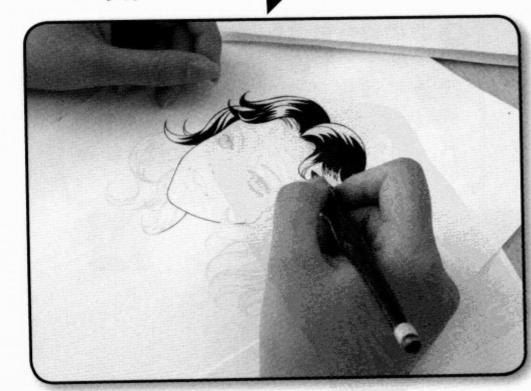

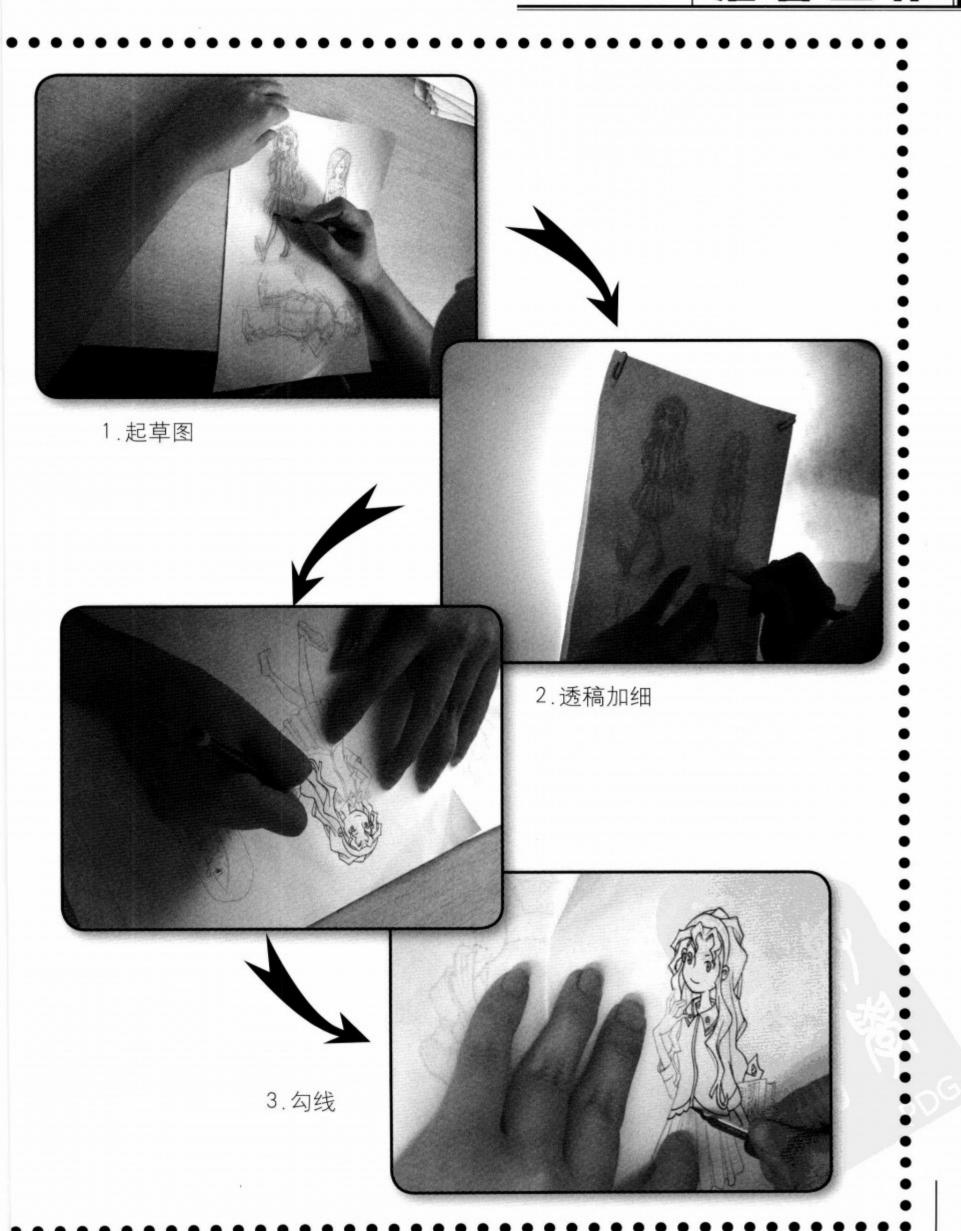
2.透稿加细

3. 勾线

三、故事绘制流程

7

一部好的漫画出品,你要有一个故事——需要文字剧本。这个剧本可以是自己的,也可以是改编自其他作者的,当然要征得别人是的人为。一个剧本首先要做的就是有的。最先做好人物设定,作者已以在漫长的创作过程中和你的争议在漫长的创感情,他们的容别惯会在你的头脑中慢慢清晰。

図 1. 人设

指对漫画中出现的人物角色的 造型、衣装样式等进行设计。让后 续的作画者明确角色的身体特征、 面部特征等。设计稿除了特别指明 以外,一般都是不上阴影的清洁线 条稿。

不只动漫,许多文艺作品和小说中也有人设,特别是长篇小说如果不做人设的话一般是会跑题或写不下去的,也可能出现人物性格随意转变的情况,作品质量就会下降,甚至变成垃圾作品。

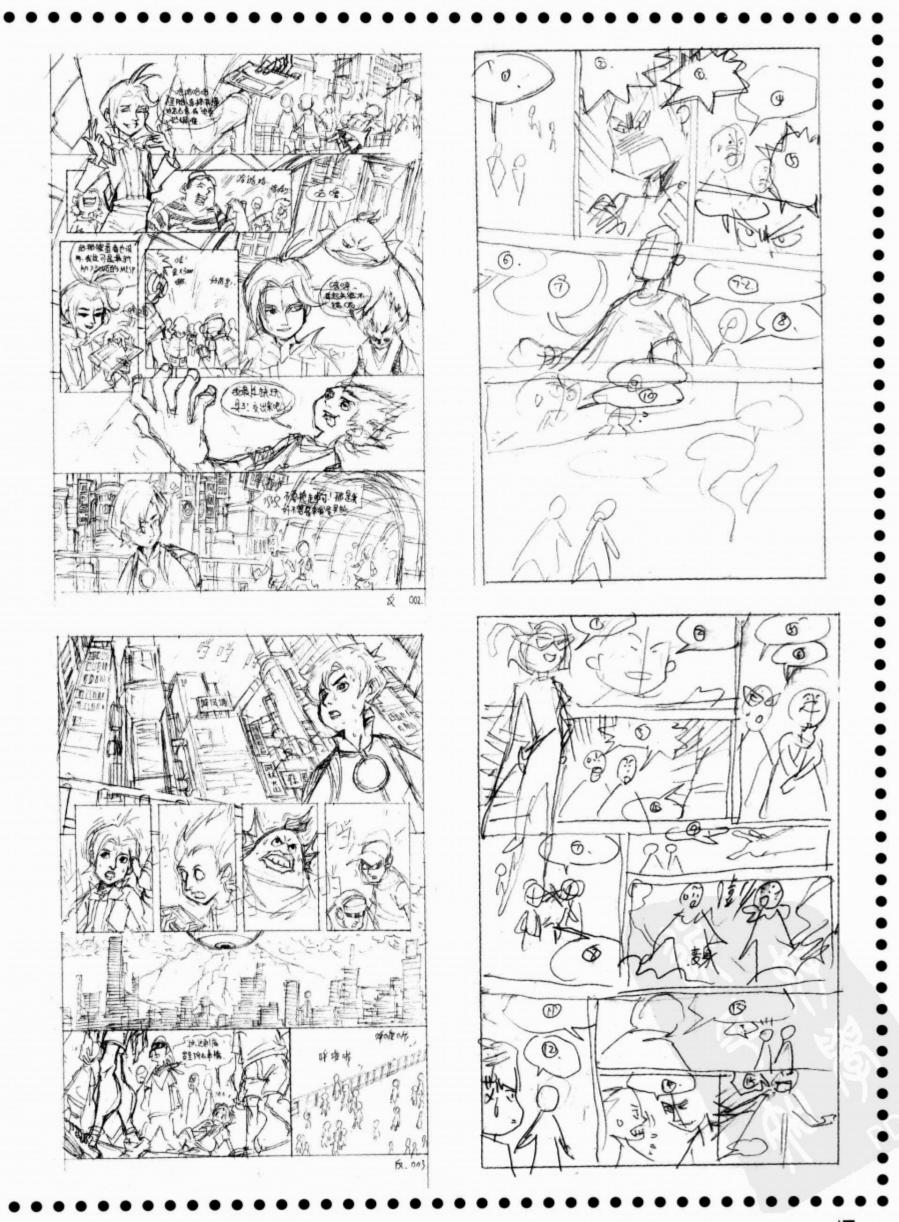

2. 定故事长短

漫画故事分为短篇、中篇和长篇。短篇在1~32页,页数是4页的倍数。中篇是一个单行本的页数,在48~128页,页数应是16页的倍数。长篇是在128页以上的故事。

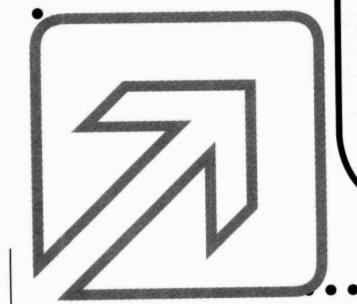
☑3. 做分镜稿

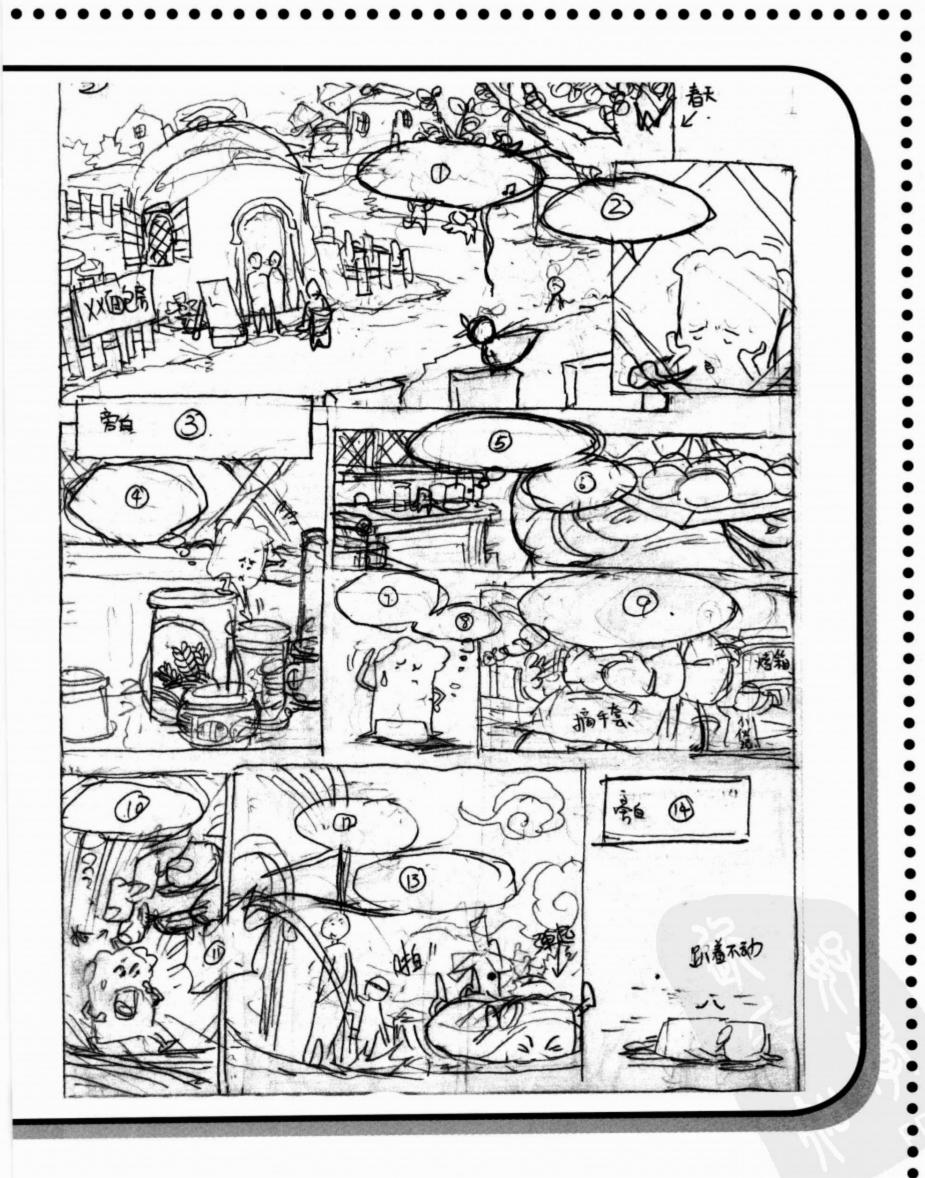
这是小分镜的草稿,大小由作者自己定,比如A4¹/₂、A4¹/₄或更小都可以,力求方便明白。

(小女巫黄色页对话、

- ①被看风吹过的人啊,你就得新的生命!~了
- ②我吃款得新的生命似了哦~~…
- ③我是一只不错的面包,请允许我这样说。我没有要骄傲的意思,和我是有着从的自卑的。(智色).
- ④ 我知道我等玩至5!
- ⑤ 维都知道把细细的舒张粉 接成回团,再加上世级红重和葡萄干可以烙出、火美味的面包。
- ②. 要提因为粉缺3-備,我想,我配端比的一次作品管桌的。
- ① 谁也不知道斯为什么能缺了一样。
- 图像被缝成3-0.
- ④ 或许面包中在制作我的世段中正被介以灰心事的有意以至于让他
- ⑥ 反欧把纸绘做好就放进5芳和、、、、
- ① 吃!
- ①为什么招了电
- ③ 雅钦英一人缺了角的面包、
- ④就样:小…、新的流浪生活开始5....

☑ 4. 做草稿

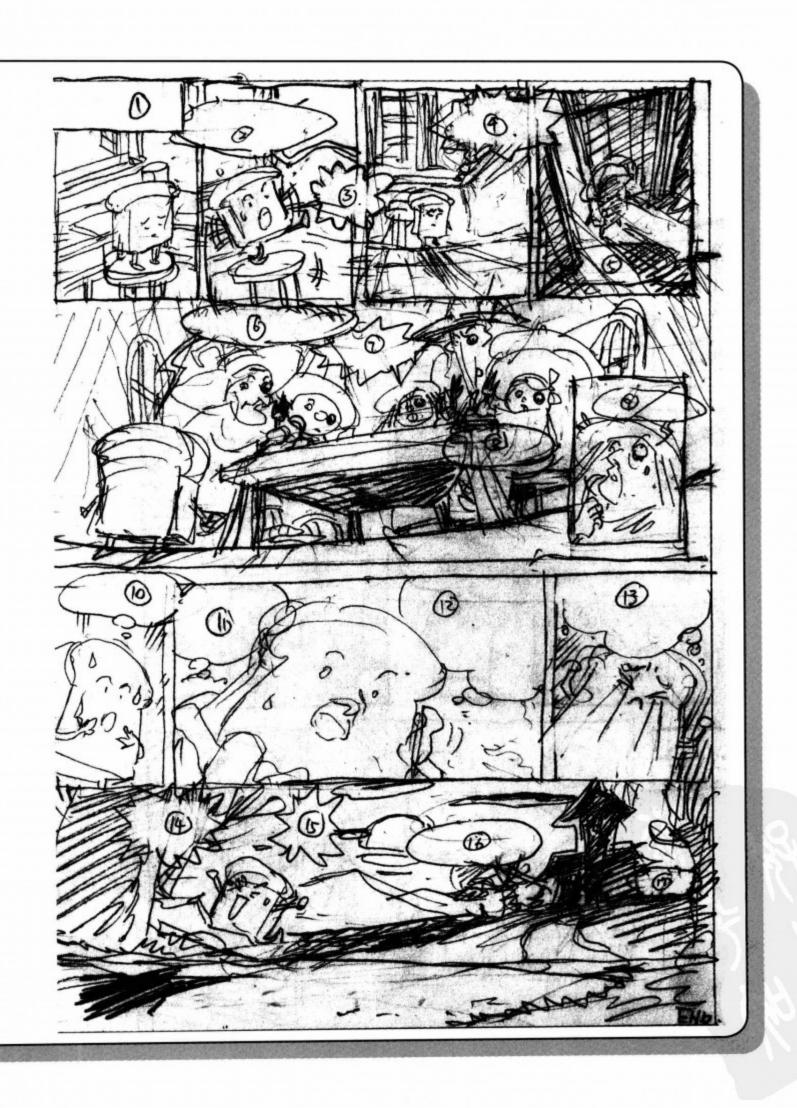
草稿要原稿大小,我们建议大家名作。我们建议名作者都思了原稿,很多名作者都出了原画集,你也要留心呀,包括分镜稿、草图什么的,是很有价值的。

《外班》》10.8.对话。

- ①、不想面临的事,而来的更快,如何在厨房傻生站了一卷和一个面景 来临了。
- ②、瘦、粉蛋的食物 友谈准备好心?
- ③.就……批集:
- **④. 金色发了、郊村生然而对吧、**
- ⑤依然空着于出来39级数的食物呢?
- ① 我AIL 的复数吗?.
- ①、你一定题的,胡说些什么:
- 图 这个集争年的 的是一种小?
- 图他……他大概是……
- 本本記得出生46寸?
- ⑩、我有的长时间换留意自己了、我自己不清了、
- ②、数句的本文变得以硬曲结实;没有谁能者得出 如是一个面包。 包括我自己、
- ③ 约如年、我从承替出经家料,因为那样的陪的目前成
- (全世)
- 图 自由峰
- (1) 姆、他有的有政
- ①、林婆、我的晚餐知办?

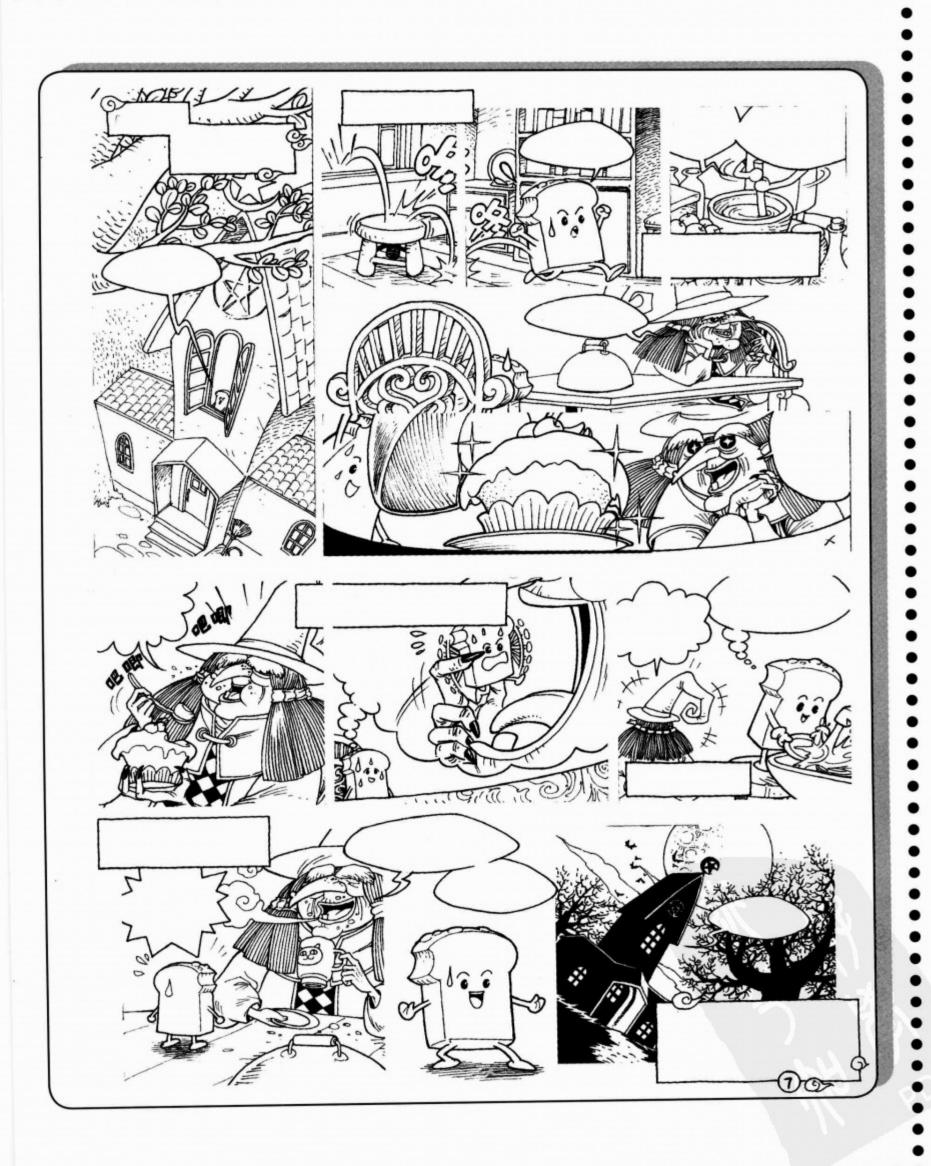

☑ 5. 铅笔线稿

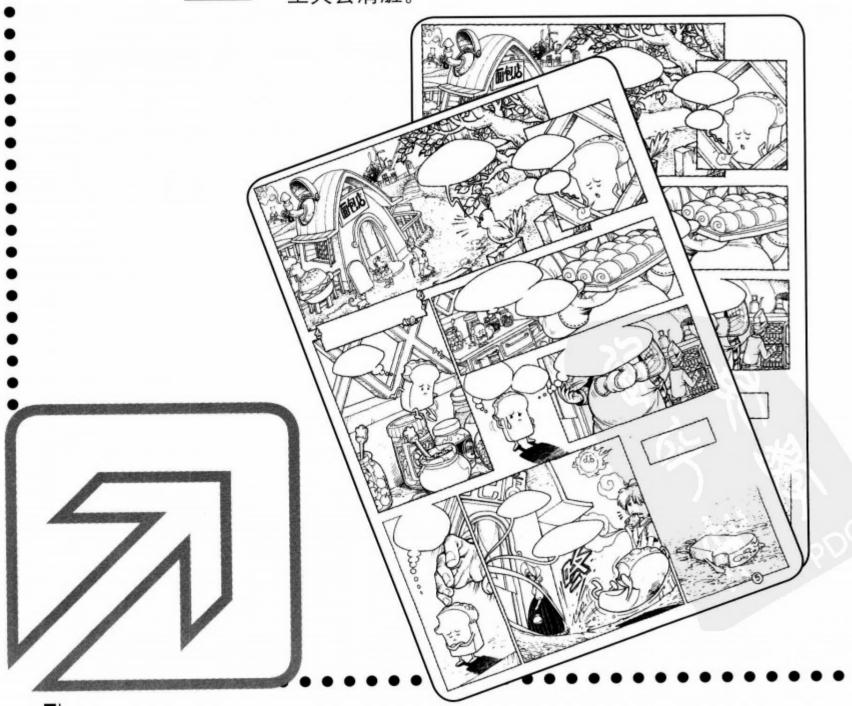

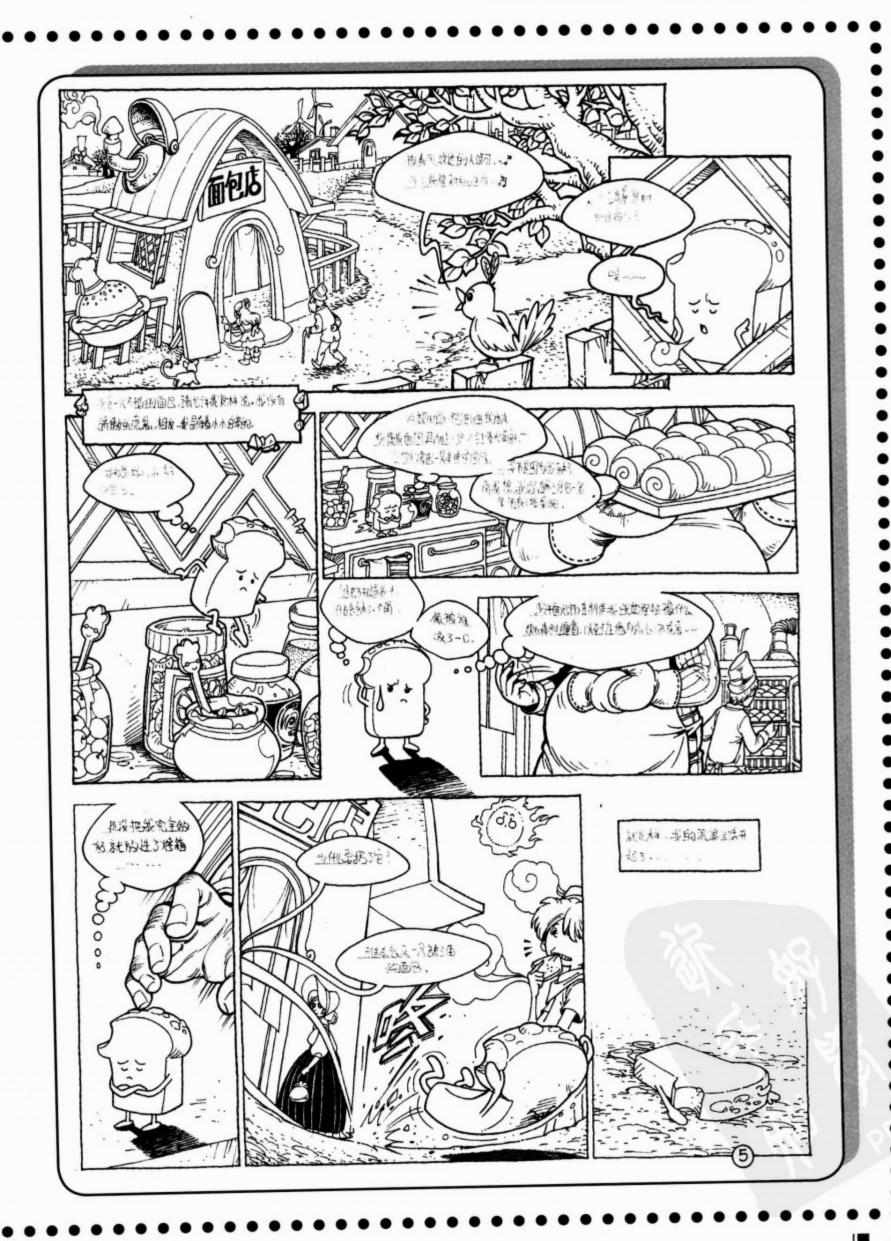

☑ 6. 用墨线做最后的处理

☑ 7. 成稿

成稿是最后一步,在 线型上都没有问题的情况 下,我们开始上色。上色的 好坏是决定是否吸引读者的 关键所在。

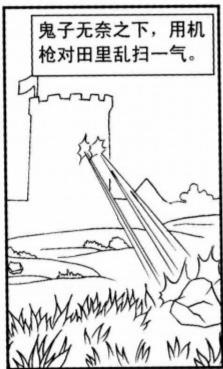

四、故事绘制流程展示

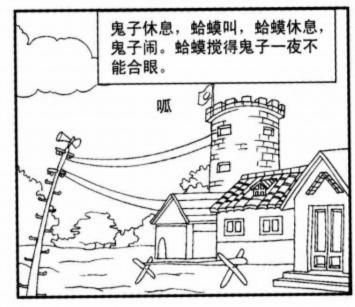

原来,小豆的主 意是捉来许多蛤 蟆后,把胡椒粒 塞到蛤蟆嘴里, 利用蛤蟆的叫声 来骚扰敌人。

漫画故事的类型

做脚本首先应该了解漫画 故事的类型。漫画故事的类型 分很多种,下面我们重点分别 介绍四格、多格。

2 1. 四格

四格故事在表现形式上有 规定格式,倒并非只能有四个 格子,六个、八个都可以,只 是格式排列很规范而已。

在内容上多是单元剧, 也有用四格模式表现长篇情 节的。

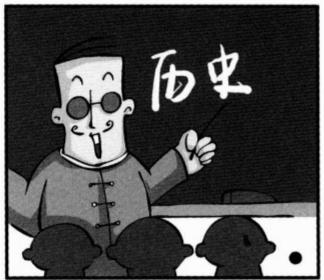

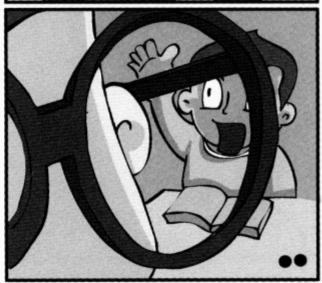

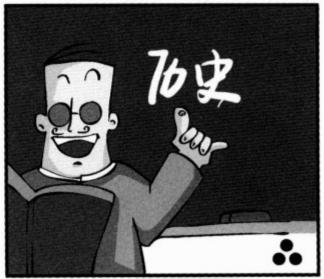

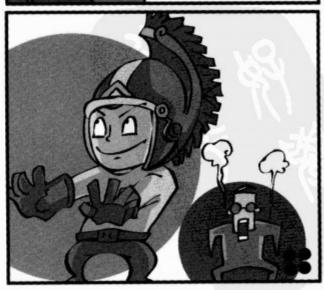

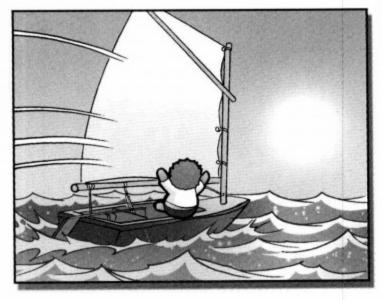

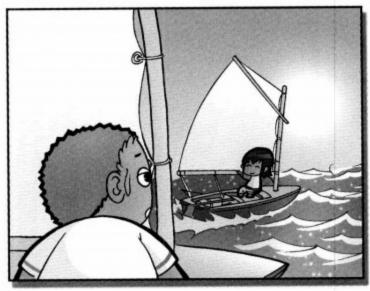

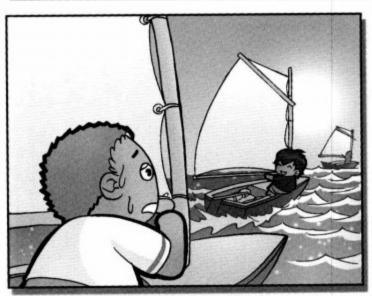

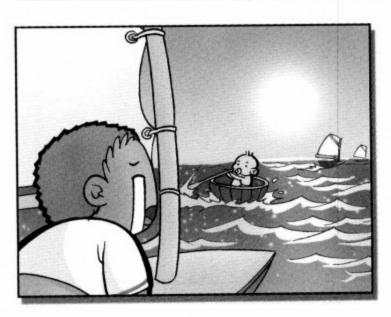

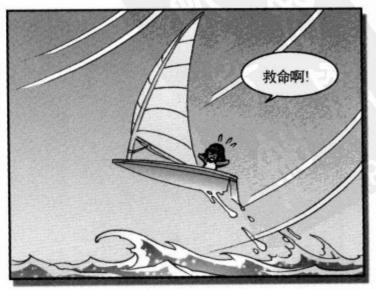

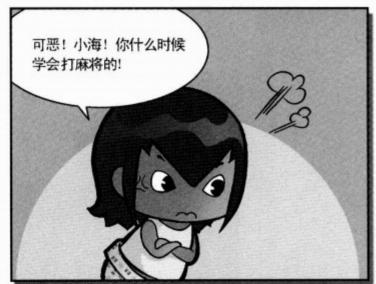

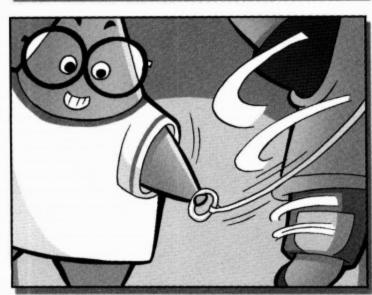

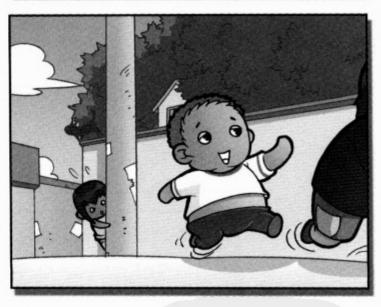

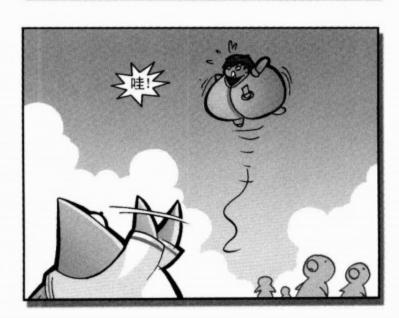

2. 多格

多格故事在表现形式上 格式灵活排列,形式多样, 分为单元剧和长篇连续剧。

金融危机

☑ 2.1 单元剧

单公景情空也系播传我种是公景情个有起武《都灵文书剧机。林我是的,实式。

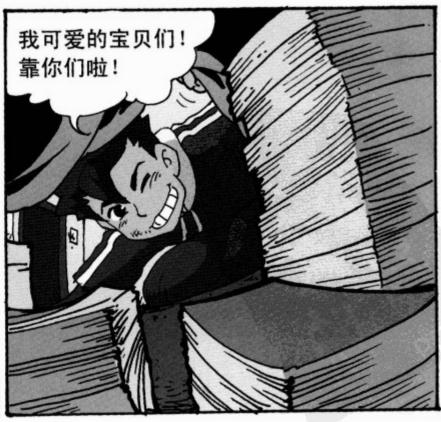

2.2 长篇

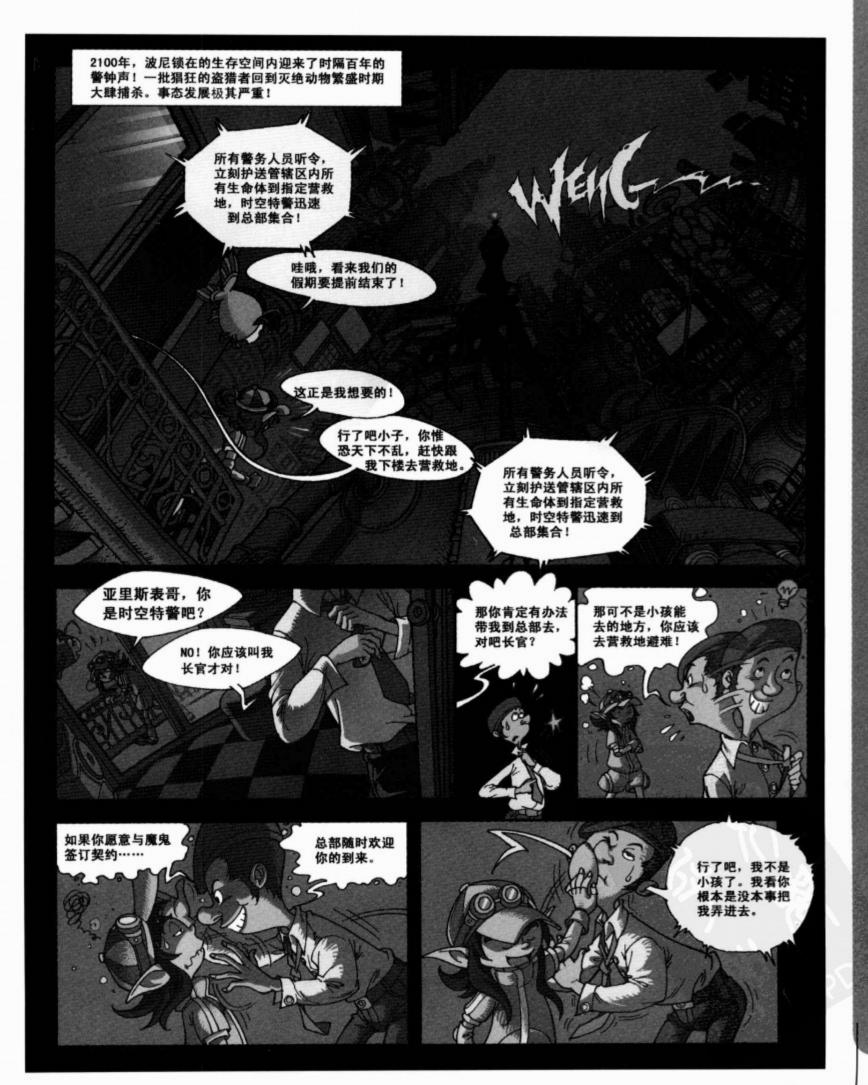
长篇故事题材多样,包括幽默、科幻、玄幻、童话、现代生活等。 是以一个独立的"开始-发展-高潮-结束"为结构的故事。

科 幻

玄红

幽默

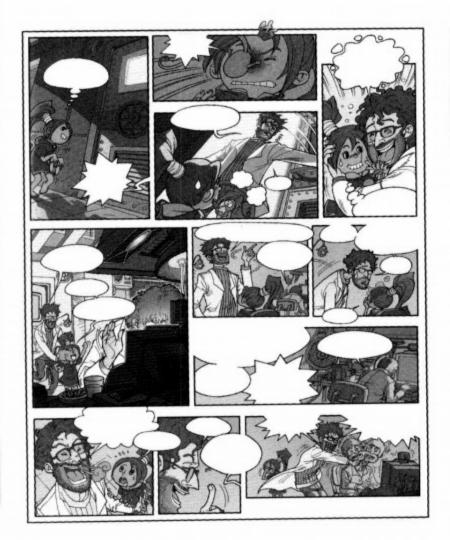

长篇作品展示 (节选)

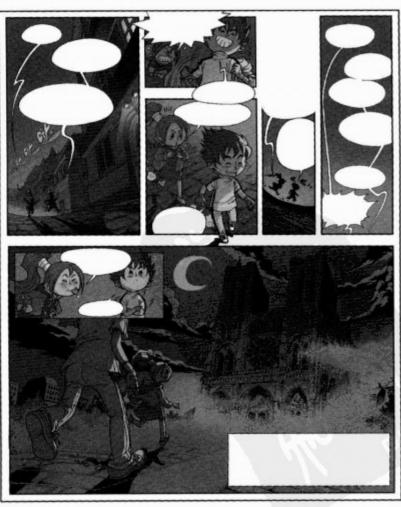

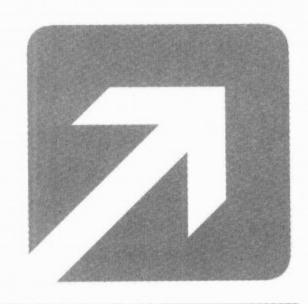

灵感,有时也不来. 就像是富家小姐

大门不出,二门不迈.

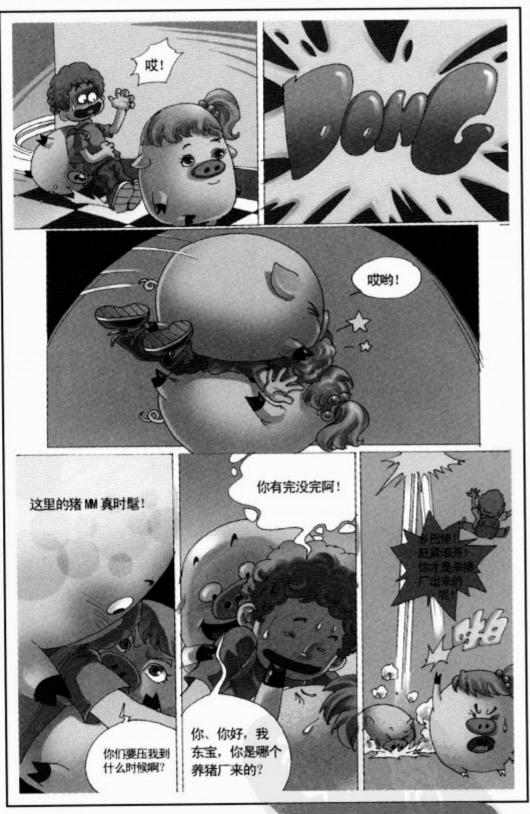

四格的分镜基本按 照故事"发生-发展-高 潮-结束"来安排。

此外,对打开书时的第一场景框"卷首"和最后一个场景框"转 在"老道"的平衡关系的把握也很重要。特别是转接要让读者产生翻开下一页的冲动。

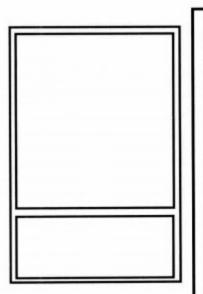
一、分镜的定义

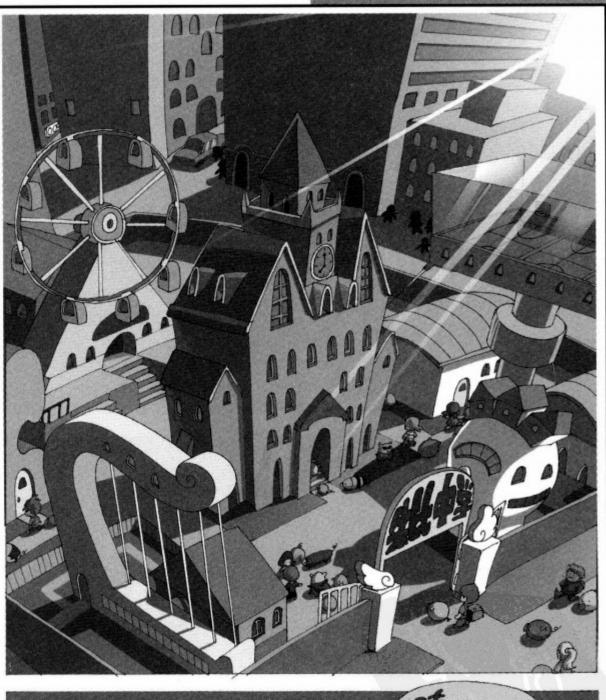
分镜又叫分镜图,是指电影、动画、电视剧、 广告、音乐录像带等各种影像媒体,在实际拍摄或 绘制之前,以图表的方式来说明影像的构成,将连 续画面以一次运镜为单位作分解,并且标注运镜方 式、时间长度、对白、特效等。

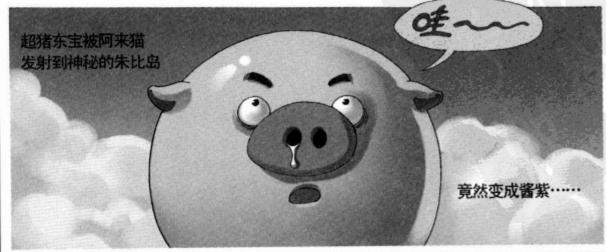

二、分镜的形式

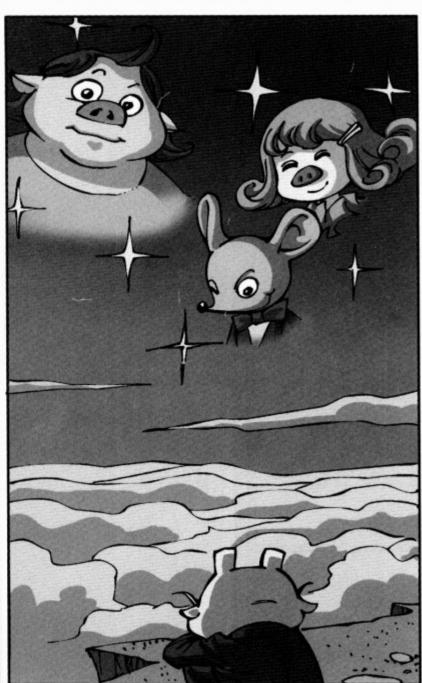
1.横向两部 分均等的两个场景 框用于串联表现全 景及从上空俯瞰街 道的场景等。

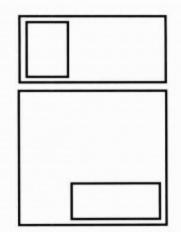

2.横向两部分不 均等的两个场景框打 通上面的部分,用于 表现吸引读者注意力 的全景式场景框。

3.大格主要做大 场景交代,中间的小 格分别突出了大格中 的重点人物。

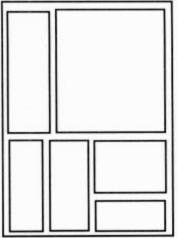

4.在同时表现不同事件的进展情况时,可以在画面的前景和后景中分别进行表现,次要情节可以虚化。

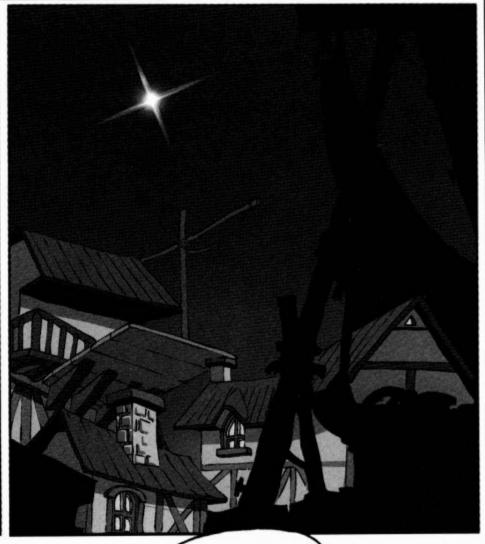
46

5.横向三部分 纵向三部分,从大场 景进入情节,从而突 出重点,使故事情节 紧凑。

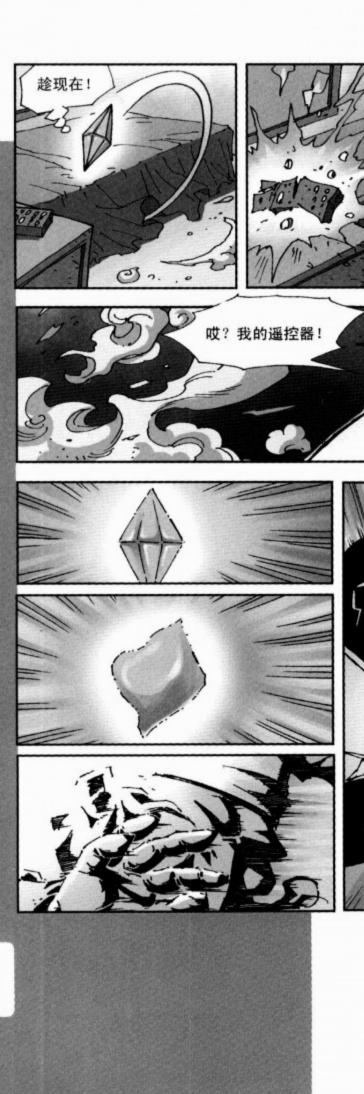

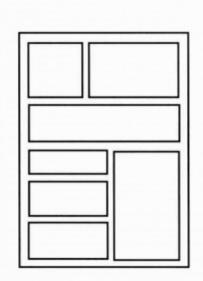

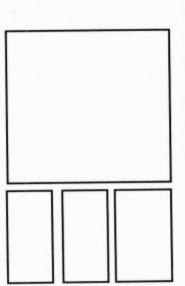
6.对于分格较多的故事稿,分境格应有大有小,使画面有透气性,不至于太死板。

7. 横向两部分使 得画面从大场景转入 人物对话的细节。纵 向三部分主要体现人 物的表情动态。

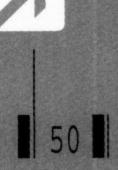

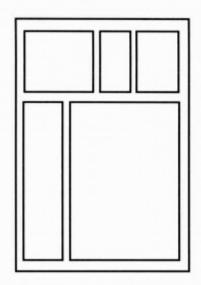

8.纵向两部分横向 三部分四个场景框打通 上半部分并切分下半部 分,用于时间和地点的 转换。

9.从小格的紧凑情 节逐渐转入一个重要的 大场景,使得画面衔接 显得不突兀。

如果裴迪想害我们他随时 都可以,何必在这么友好 的气氛下做那么低俗的事

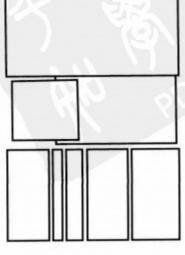
我突然觉得裴迪其实并 不像想象中那么坏,也 许他改变的世界,真的 会更好……

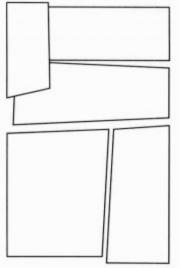

10.纵向三部分,横向三部分,八个场景框当需要改变地点和时间时,只要将横向切分改成纵向切分就可以了。

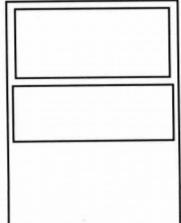

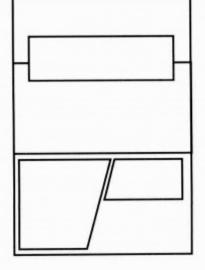

12. 横向三部分 多数用于时间或地点 的转换。

13.纵向两部分,横向四部分,五 个场景框将竖线设计成斜切线,从而使 画面产生紧张感。

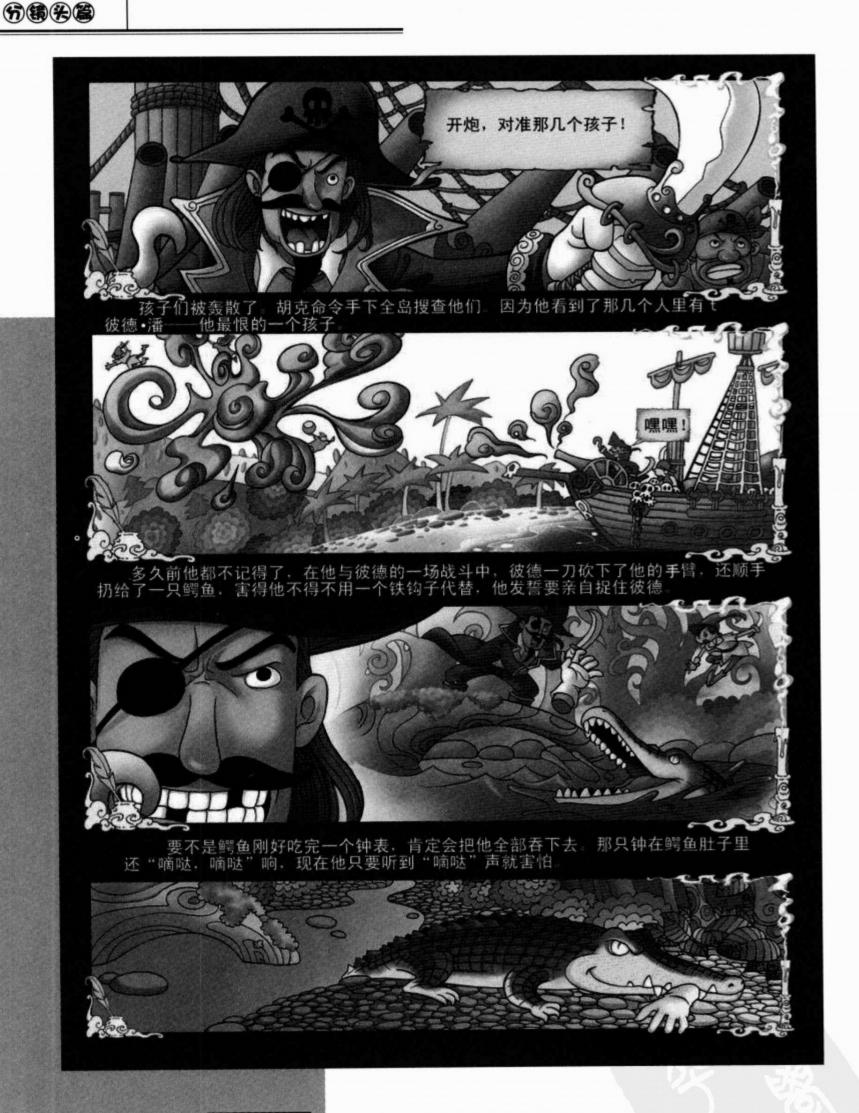
14.通过在一个大场景中插入一些小画面的方式,达到在不切断镜头的前提下表现新的场景。

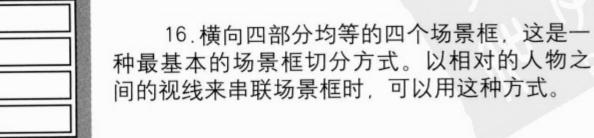

K

15.纵三,横三,人物跨框,第一框设场景,回切摄像机对主要人物做特写来生动表现气氛。

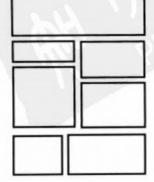

17. 中间四个小格的分镜头充分地交代了本页的重点,有秩序而不显得呆板。

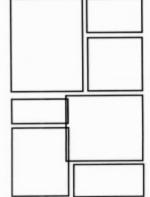
18.通过第一个全景式的场景框来表现事件的发生地点。中间分成若干小格,分别表现各自的动态。下面两个小格做情节转换。

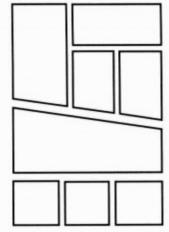
19.逐渐缩小的场景框,使画面 产生紧张感,视觉效果越来越强烈。

20. 场景框具有一定的角度时,会使画面产生动感和紧张感。

K

21.从横向的近景转入大场景,再进行另外一个近景的场景转换,此种分格可使场景转换变得自然。

22. 通过第一个全景式的场景框来表现人物前进的方向,中间部分分为三个小的场景框,通过特写的方式表现眼睛和脚,然后在最后的场景框中表现整个运动场景,表现画面的跃动感。

23. 中间横向的一格既突出主人公表演的成功, 也使上下两格连接自然。

24. 横向三部分也可用于情 景的连续或不断变化。

25. 横向两部分 用不均等的两个场景 框打通下面的部分, 用于说明街道的情 形以及表现场所的 转换。

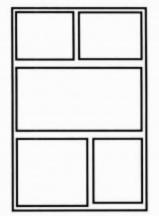

26. 中间的小框 近景特写,表现了情 节的紧张感。

27. 横向的第三 部分是在一个大格上 划分出另外一个格, 表现场景的延续。

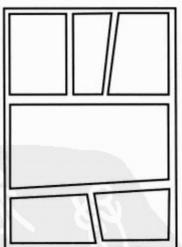

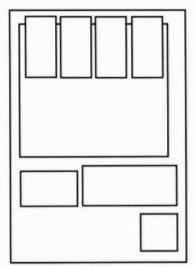

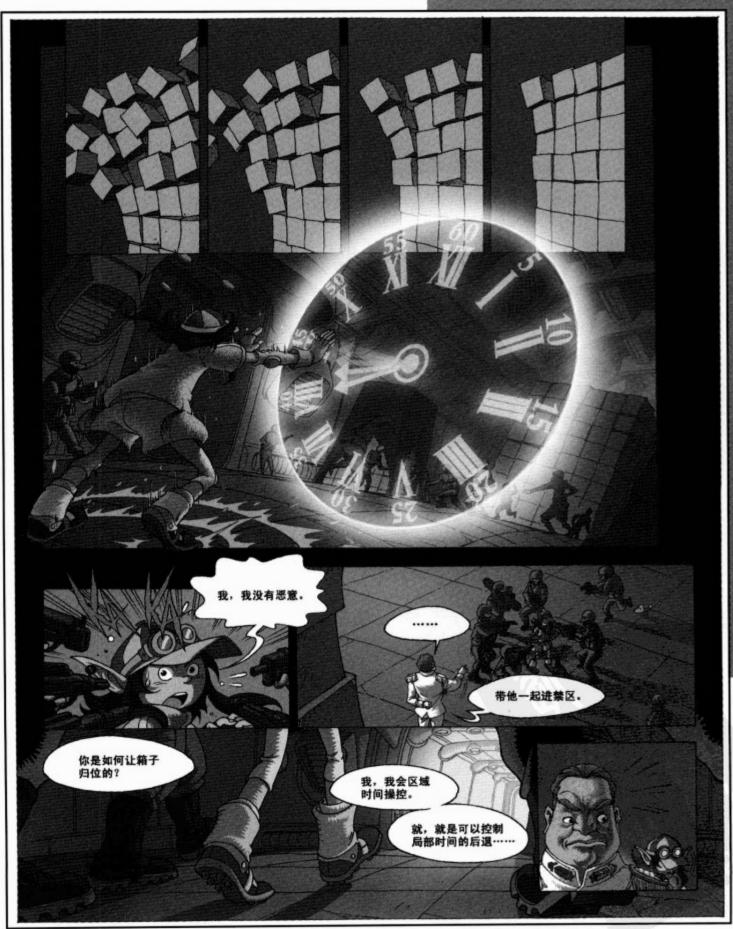
28.横向第一部 分中间插入的小格表 现了两个人对战的 气氛。

29. 上方四个连续的小格体现了时间倒退的情节,后面的大场景是时间倒退的原因。

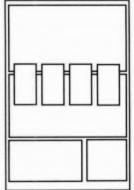

30.在分格较多的 画面,中间横向的一 格用作情节的转换。

31.大场景中插入的四个表情格,充 分体现了大场景所发 生事情的严重性。

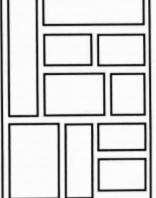

32.横向的第三部 分从整体刻画到细节, 紧张感随之而来。

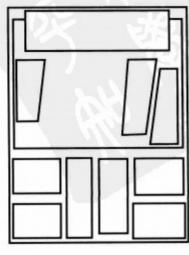

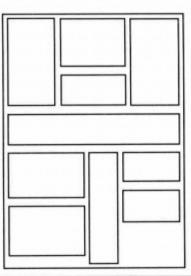
33.左边竖向的分镜表现了情节的开始, 右边横向的分镜表现了情节紧凑的发展。

34.横向第一个 大格交代大场景,里 面划分的几个小格分 别交代了大场景内的 人物和物体细节。

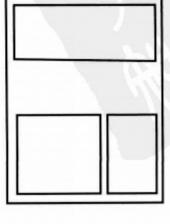

35.横向五部分,纵向三部分,纵向三部分, 十一个场景框,用 多个格子转换场 景并将故事连续 起来。

37.通过人物表情来表现动作场景的激烈(上半部分是两个场景框的合并)。

一、台词常用表现形式

普通的泡泡对话框一般描述人物对话。

女生幻想或者 语言调皮可爱时用 此框。

此框用于较正式的介 绍或者阐述其他故事。

人物的假设、 幻想或回忆框。

交代时间、地点等。

此框内多用诧异 (或者恐惧词语。 用于人物对话。

介绍下期预告 或者剧情阐述。

用于尖叫或 者惊讶等语气较 强的词。 用于人物解说 等较长的句子。

案例示范一

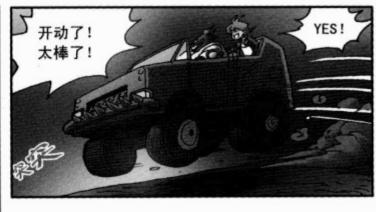

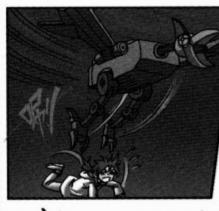

案例示范二

怪鸟和机车合体了!这是怎么回事!小雄 是你干的吗?

好在抢救及时,桐木还很完整,蔡邕就将它买了下来。然后精雕细刻,一丝不苟,费尽心血,终于将这块桐木做成了一张琴。这张琴 弹奏起来,

音色美妙绝伦, 盖世无双。

这把琴留传下来,成了世间罕有的珍宝,因为它的琴尾被烧焦了,

三、台词的作用

我们做了一个看图说话的游戏, 对于同样的作品,不同的作者给了我 们不同的诠释, 这就是台词的魅力。

今天突然 觉得 时间 对于我来说 过的似乎 太快了.

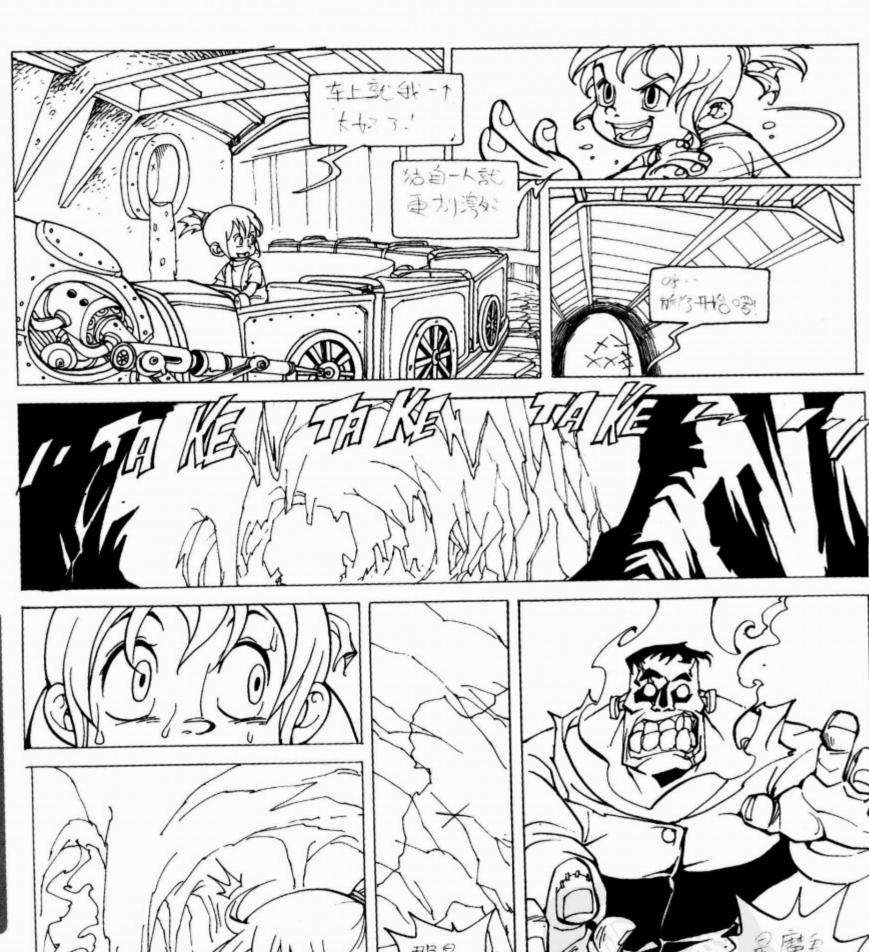

小二、惊悚童话

惊悚童话

惊悚童话

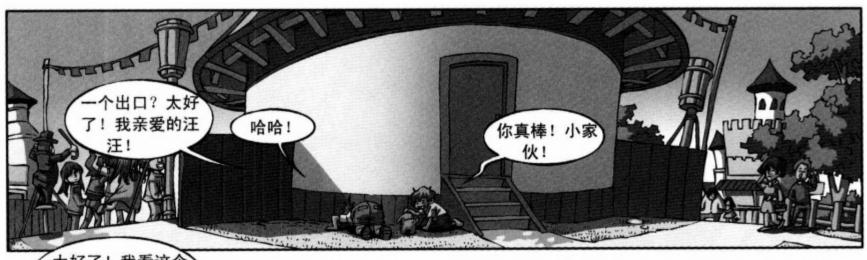

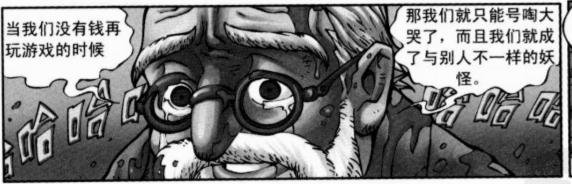

惊悚童话

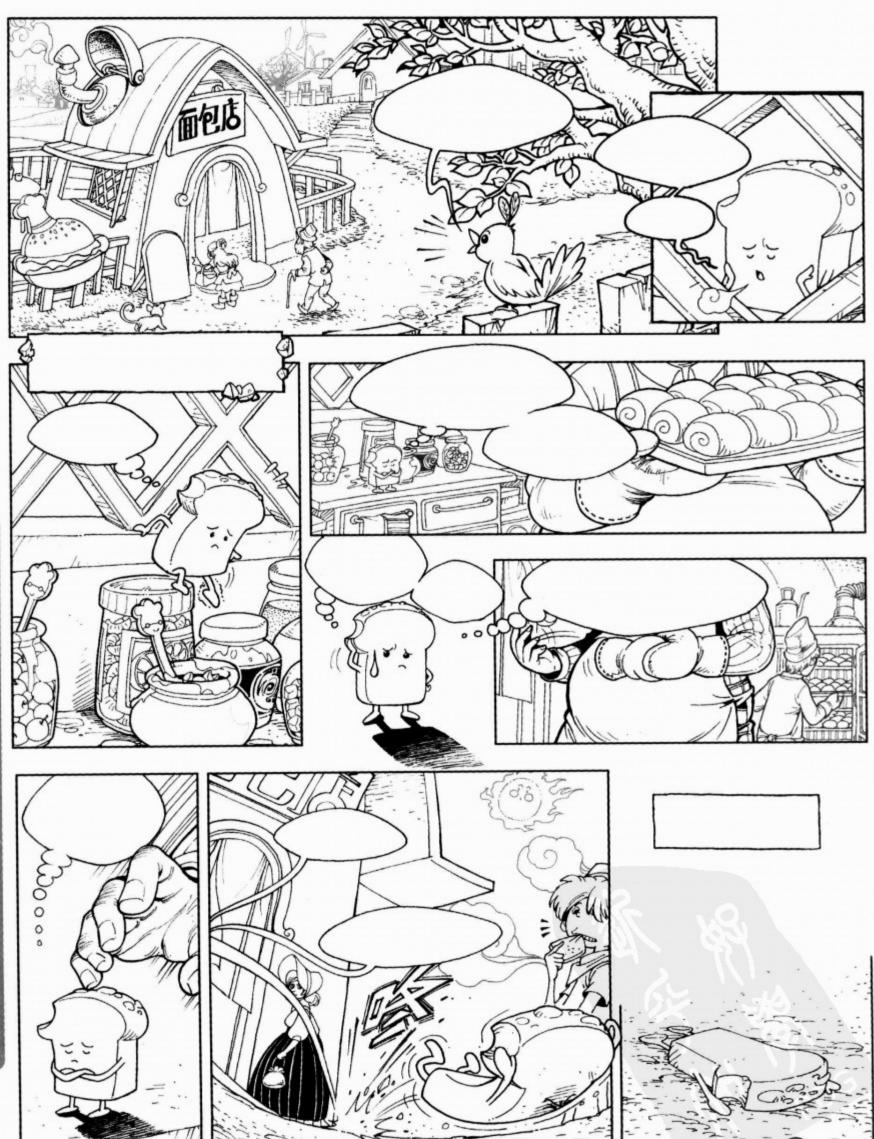
连体衣裤.

我是个坏心眼的女巫

我是个坏心眼的女巫

我是个坏心眼的女

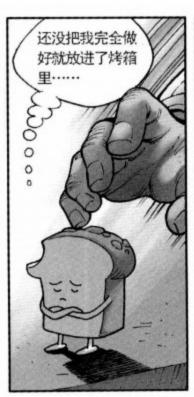

就这样,我的流浪生活

开始了……

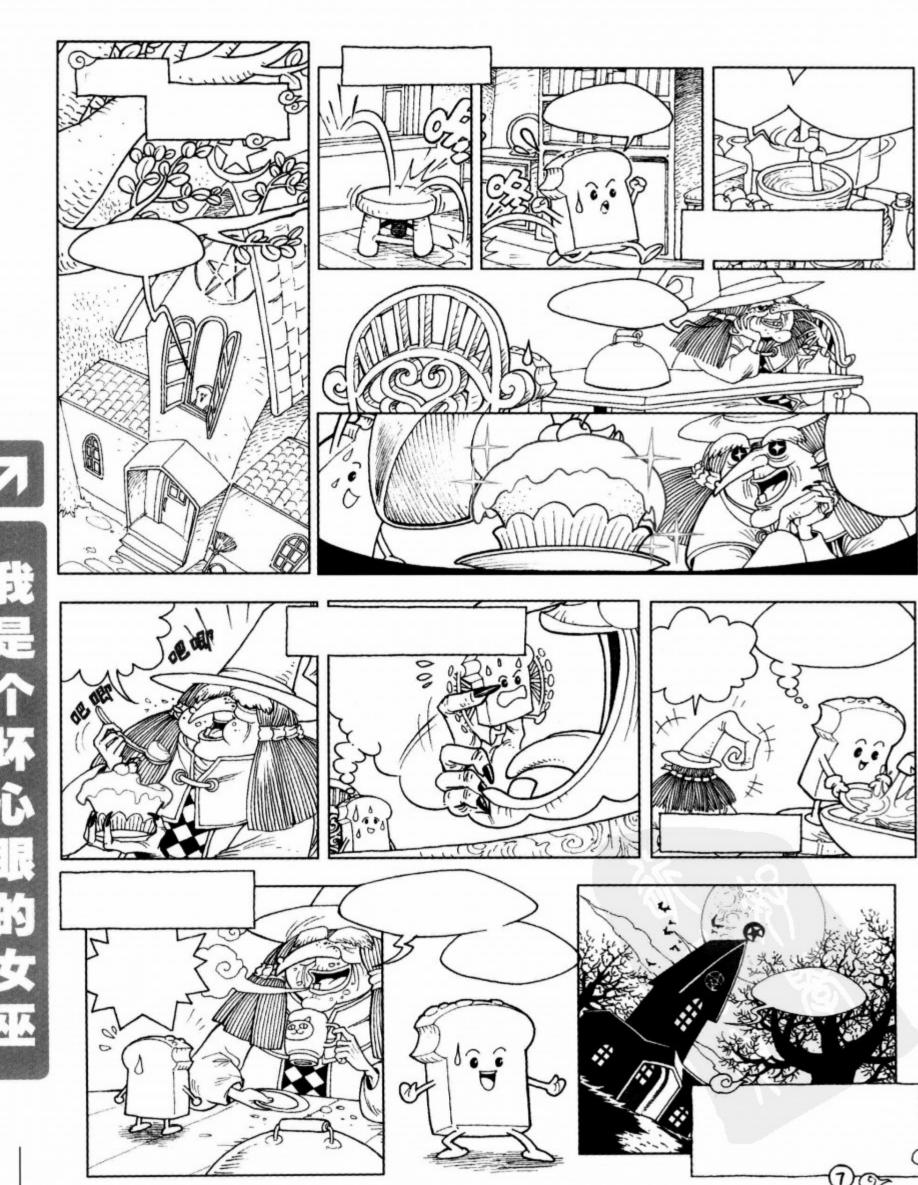

········ ¥#@×······哈!

124

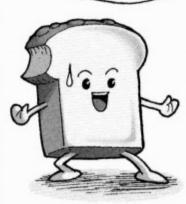

是啊,明天我准备开 个愉快的生日派对。

当然,还有 美味的晚宴。

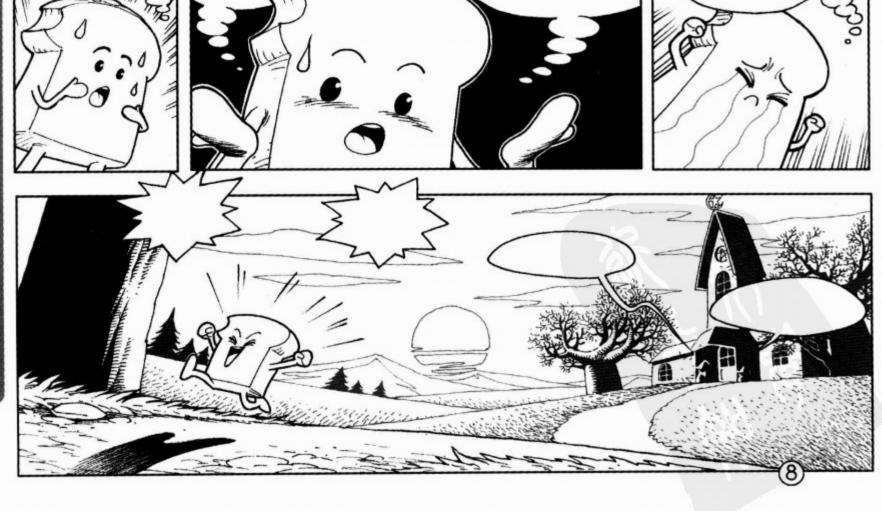

是她的多少岁生日,她自己也说 不清楚。或许, 她只是想趁这个 机会吃到她一直想要吃到的东西

我是个坏心眼的女巫

半步, 因为那样我随时可能成为

谁的一顿午餐,现在终于……

是什么了?

留意自己了,我

也记不清了。

硬朗结实, 没有谁能看

得出我是一只面包,包

括我自己。

凡 換換礼品店 店

一換換礼品店

我先教你玩一半,放 我们出去的话,我再 教你玩另一半。

不行,只会玩一个没意思, 我要会玩所有这样的学习机。

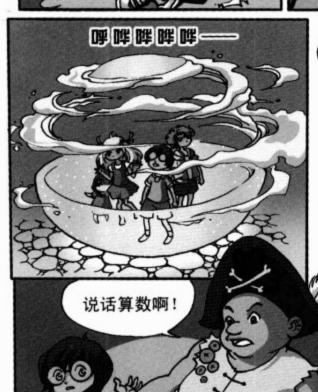

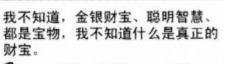

你来告诉我什么才是真正

的宝物! 你说! 你说……

我找不到!

我凭着各种吸引人的

交换游戏,就能换得

在一分没棋盘逃 你个人没棋盘逃 你个人没棋盘逃 自知,能是永板,能是永板,能是永板,能是永板,就是是永板,就是一个,这下别套

那你杀吧, 杀吧。那我

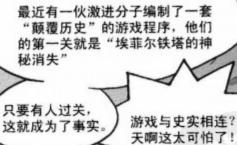

不过我们想到了恢复的办法,但要马上行动。

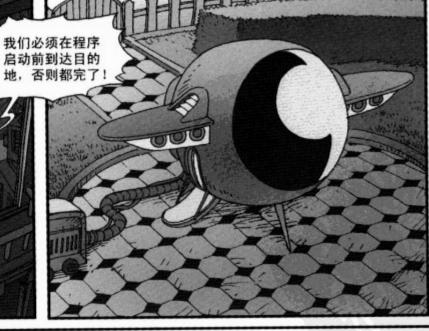

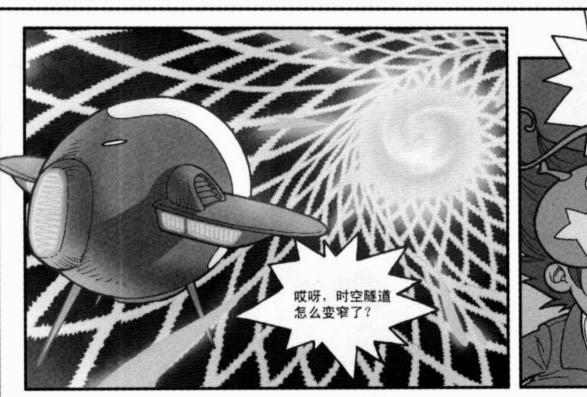

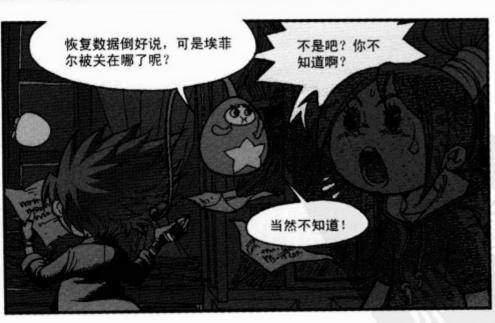

7

颠覆游戏

关那里干什么?

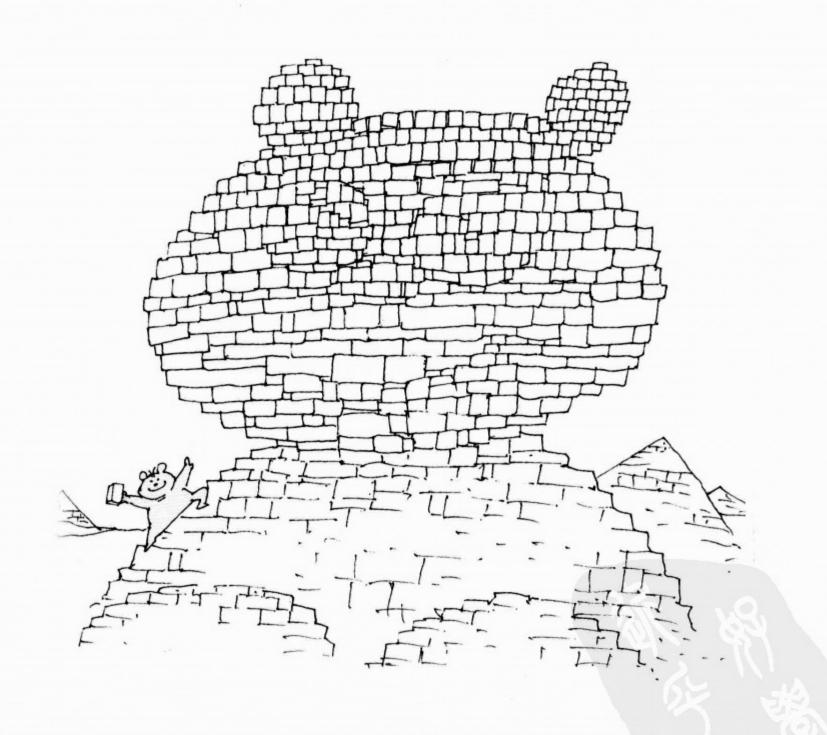
其实这会儿正是很 多人反对铁塔建造 的时候呢。我记得 《泰晤士报》上曾 刊登过由300人签 名的呼吁书反对埃 菲尔的设计方案, 认为这一剑式铁塔 将会把巴黎的建筑 艺术风格破坏殆尽! 莫泊桑就很讨厌埃 菲尔铁塔, 魏尔伦 为了避免看到他所 谓的"丑陋"建筑, 每次路过铁塔时都另 辟途径。

辟途径。 如果大家这事 如果大家这事 尔应拉提 物馆。

累积 经验 成功的法宝之一

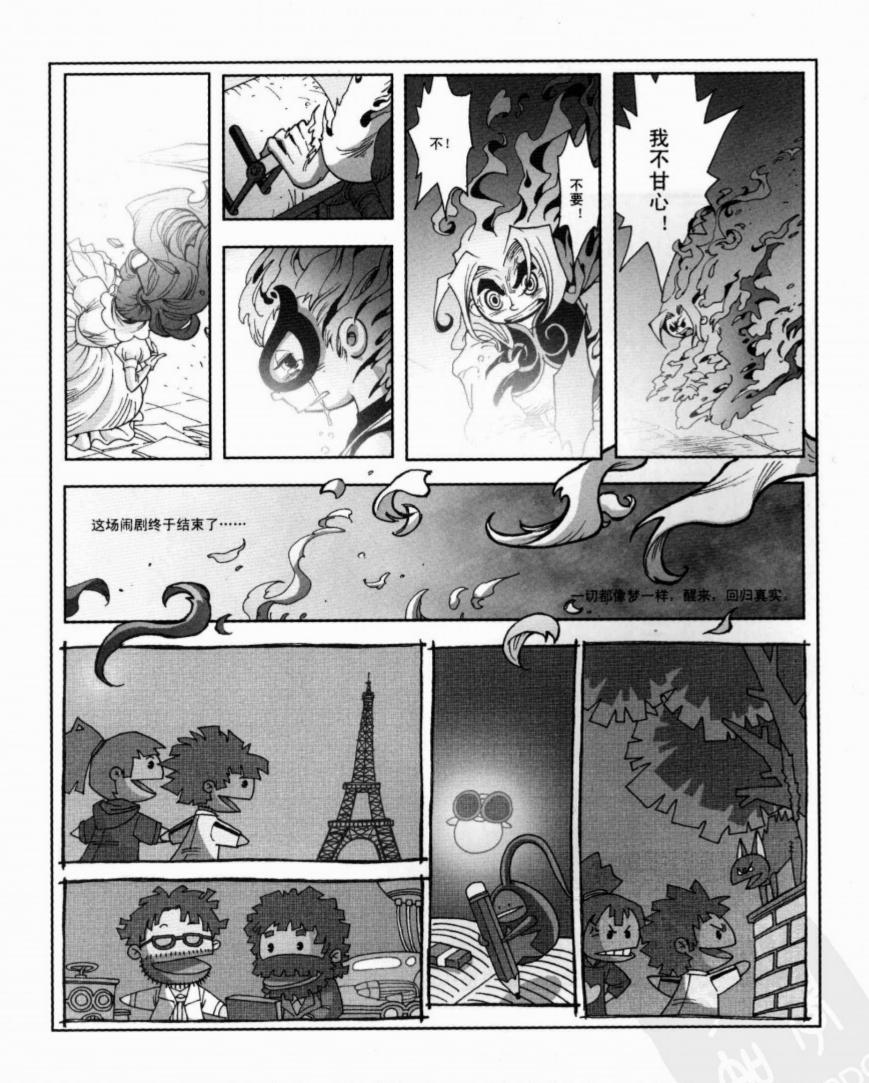

一、A4纸绘制

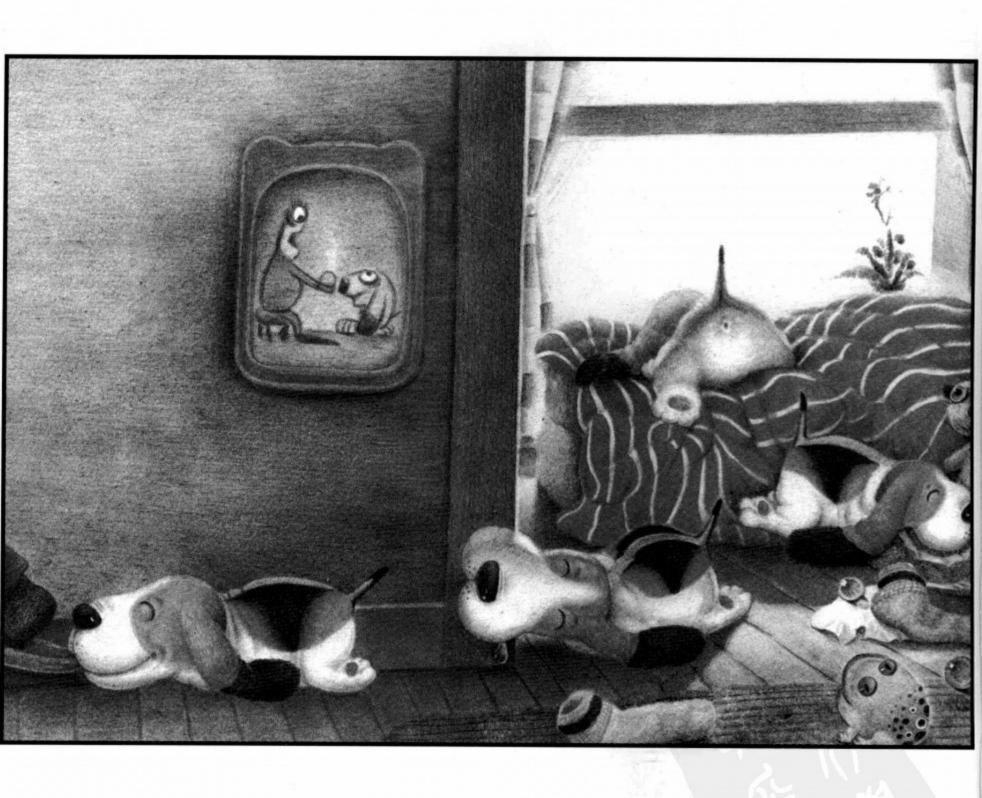
对于四拼一版面的杂志,漫画故事多用A4(16开)纸绘制,每张 故事分镜大约在5~8格,这样成品出刊后,整版不会显得空。

A4 (16开)的杂志也可做1拼漫画,由于成品杂志开本较小,绘制起来不方便,无法展现过多的细节,所以多用A3的纸张绘制漫画。

二、A3纸绘制

绘本根据成品尺寸来定绘制画稿的纸张大小,一般来说用A4 (16 开)的纸张绘制居多,上图使用的是A3纸,便于细节绘制。

书名 = 动漫创作技法 分镜头篇 作者=青岛鑫泰漫画编著 页码 = 154 I S B N = 154SS号=12372981 $d \times N u m b e r = 0 0 0 0 0 6 7 7 9 4 7 5$ 出版时间 = 2009.10 出版社 = 该引擎未能查询到 定价:29.00 试读地址 = h t t p : //book.szdnet.org.cn/bookDetail.j sp?dxNumber=000006779475&d=9953A1A5977E17B0 B 3 6 4 D 7 E 9 3 4 F 0 C E 2 5 & f e n l e i = 1 0 0 3 0 4 0 9 & s w = % B 6 % A F % C 2 % F E % B 4 % B 4 % D 7 % F 7 % B C % B C % B 7 % A 8 全文地址 = h t t p : / / t t 8 3 0 0 . 5 r e a d . c o m / i m a g e / s s 2 j p g . d II?did=n21&pid=BF3CABBD778355881C534AAB71DC F 0 D 3 7 2 4 9 7 5 9 9 4 2 E E A D 4 1 4 2 A A 9 B 3 4 E E 2 A E 0 E 3 2 D 8 5 1 7 F 6 F 6 A E C 9 1 4 C 1 A B 9 9 6 9 8 3 3 C 6 C B 5 8 C F 3 F 7 7 C C 2 3 C 5 9 3 3 D 0 6 C C 7 7 7 8 C 0 2 C 2 F 1 C F E 9 D E D 0 F 7 2 7 B 0 F 7 2 B 1 D D 1 1 9 7 C 9 7 E D 2 F D B 4 5 6 7 0 A F 1 B 7 8 1 1 3 E B 4 D 6 8 4 7 8 B F A 4 7 7 1 E F D A 4 1 C B 141EB6C271F24657EE1A1DCA36DC& i i d = /

[General Information]